

為古典戲曲培育新編人才

王安祈 老師

小檔案

- 系 所 文學院戲劇學系
- 專 長 戲曲
- 教授科目 中國歷代劇本選、戲曲專題、戲曲編劇
- 學 歷 國立臺灣大學中國文學系學士
國立臺灣大學中國文學所碩士
國立臺灣大學中國文學所博士
- 經 歷 國立清華大學中國文學系特聘教授
國立國光劇團藝術總監
- 現 職 國立臺灣大學戲劇學系特聘教授
- 榮譽紀事 國立清華大學傑出教學獎（三度獲獎）
國科會傑出研究獎
國家文藝獎（劇本創作）
金曲獎（劇本創作）
胡適學術講座（學術）
國立臺灣大學教學傑出教師

臺大出版中心
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY PRESS

採訪撰稿／譚竹雯
攝影／楊文卿

臺大出版中心
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY PRESS

王安祈鼓勵學生跳脫傳統、持續創作，這也是她對戲曲發展的態度，「戲曲必須扣緊時代的脈絡，才能生生不息。」

偌大的劇場觀眾席上，瞻前顧後是一個個白髮皤皤的身影。只有年僅七歲的小女孩王安祈，帶著略顯青澀稚嫩的氣質，靜靜地坐在位置上，端詳臺上戲曲演員的一顰一笑、歌聲婉轉，同時將每部戲曲的峰迴路轉，深深烙印在腦海中。

現任國立臺灣大學戲劇學系，同時為國光劇團藝術總監的王安祈，回想起小時候上戲院聽戲曲的情景，仍然歷歷在目。

深受母親影響，王安祈笑稱自己打從娘胎就耳濡目染戲曲的美。求學時，為了更加了解戲曲淵源、發展歷程，王安祈選擇就讀具戲曲課程的臺大中文系，並在畢業後接連取得臺大中文系碩士及博士學位。「我覺得念不夠，總是想再多了解一點、再多看一齣戲。」

■ 王安祈現為國光劇團藝術總監，為劇團盡心盡力。
(楊文卿／攝影)

觀戲經驗 奠定豐富涵養

王安祈笑說，自己不是一個愛說話的人，但只要有關戲曲的，她都有「百分之兩百」想要分享的欲望，也是透過分享的過程，讓她再次消化、了解戲曲的內涵。

然而，戲曲文化在主流社會式微，王安祈找不到喜愛戲曲的同好，「我好像稀有動物，我一直想，如此優美的藝術，為什麼年輕人不喜歡呢？」王安祈問自己。

王安祈懷抱著「由寂寞而生的迫切感」，她迫切地在劇團創作新戲，也迫切地在教室點出戲曲的美。她希望同學在聽過她的課之後，會對戲曲改觀，也許能更靠近戲曲一些。

來臺大戲劇系教書前，王安祈先在國立清華大學中文系任教。她在系上初次開設「現當代戲曲選讀」課程，當中揉合戲曲編劇的元素。但是，起初無人相信，屬於古人智慧的戲曲能夠新編。

戲曲演員唱詞與身段缺一不可。登臺表演載歌載舞，對編劇來說，除了構思動作表情，還要面臨寫唱詞的挑戰。而唱詞需要押韻，比起撰寫台詞難度更高，創作者須遵循格律，「何時唱？唱多久？間隔多長又要唱？別無他法，就是要多看。」王安祈說。

王安祈從兒時起累積的觀戲經驗，為她奠定豐富的戲曲涵養；她表示，因濃厚的興趣驅使，每次看戲都會動作筆記，待投入編劇工作的時候，一切如同水到渠成。

王安祈認為，也許是因為她參與其間，看得也多，她完全明白戲曲編劇很難教。「一開始林鶴

臺大出版中心
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY PRESS

■ 王安祈與修課學生一同討論戲曲內涵。(王安祈／提供)

宜老師建議我開編劇課時，我很猶豫。後來想到人才的培育，才敢嘗試。」王安祈回憶在大學開設戲曲編劇課的緣起時如是說。

挑選作品 引領學生入戲

每週上課一開始，王安祈與學生彼此分享近期的觀影心得，彷彿是戲迷的讀書會，言談間環繞著戲曲打轉。

課堂上，王安祈一邊播映著戲曲影像，一邊解說戲曲角色的唱念作打。

「這邊注意他怎麼轉身，那邊觀察他什麼眼神。」王安祈笑說，看似她的工作只是放個錄影帶讓學生欣賞，搭配講解，但實際上絕不是如此簡單。王安祈熟稔戲曲角色的每個動作與唱詞意涵，「我可以從多方面提供學生喜歡的、關心的點。」王安祈說。

王安祈進一步說明，過去在中文系教書與現任戲劇系教授，儘管課程內容相去不遠，但兩系之間學生關注戲曲的角度截然不同。她認為中文系學生在意唱詞底蘊，以及延伸的意義；而戲劇系學生具備說故事的欲望，「他們會表演、會創

作。」王安祈說，雖然戲劇系學生對戲曲作品的文學性關注較少，但會更留心劇場整體企畫、舞臺走位及演員表現。

另一方面，王安祈認為，領著學生接觸戲曲領域的第一步，得先學會「挑選」戲曲作品。王安祈曾帶著學生觀賞《王寶釧苦守寒窯十八年》戲曲曲目，雖然是經典作品，卻因當中情節不符合現代女性意識，學生容易產生排斥心理，反而造成反效果。

經過幾番嘗試，王安祈發現選擇如《王熙鳳大鬧寧國府》的故事，對學生學習戲曲，將有事半功倍的效果。一來因曲目出自《紅樓夢》中著名的故事，學生相對來說並不陌生；二來整齣戲編、導、演皆精彩，當中描述元配與小三爭風吃醋的心理，人性刻劃深邃，且因情節所需，演員須扮演兩面做人的角色，也考驗著表演者的演技。

「我會選擇學生能循序漸進喜歡的戲，當學生賞析經驗增加，我相信他們也會慢慢選擇戲曲形式來寫作。」王安祈表示。

■ 戲曲演員身段與唱詞缺一不可，對編劇來說，挑戰更大。（楊文卿／攝影）

臺大出版中心
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY PRESS

超脫框架 鼓勵實驗戲曲

現為臺大戲劇系碩士班學生、兩度修習戲曲編劇課程的洪菁說，王安祈在課堂中有一套指引學生寫作戲曲的「標準作業程序」。學生於期中上臺講解自身的戲曲劇本大綱，讓同學及老師互相觀摩、給予意見。

「我的劇本參雜了非常多人的靈魂，同學的靈魂、老師的靈魂，還有我自己的靈魂。」洪菁笑說。

接著，在學期結束後，王安祈安排「讀劇」，劇本創作者將邀請班上同學扮演劇本中的角色，模擬演出情境。洪菁回憶，在王安祈戲曲編劇的教室裡，修課的學生將聽到每個同學的劇本大綱，但也要充分準備自己的作業，彼此討論熱烈歡騰。洪菁說，上課就是不斷地奇文共賞、腦力激盪，非常刺激。

戲曲固然有格律規定，但在王安祈的課堂上，古人創作的準則不是最主要的圭臬。王安祈表示，如果她要求學生編京劇、編崑曲，必須按照規矩走，學生一定哀鴻遍野，立即打消戲曲創作的興致。於是，她讓學生事先了解戲曲格式，卻不要求學生現學現賣。王安祈期待學生能擺脫任何傳統框架，投注於戲曲領域，試著撰寫實驗戲曲。

■ 王安祈與修課學生合影。她樂於見到學生的進步。（洪菁／提供）

「老師會在學生初步構想裡找到亮點，她希望同學遵循最初寫戲的衝動，先試著寫出來。」現就讀上海戲劇學院院博士班、臺大戲劇所碩士陳文梓說。

洪菁在課堂中的戲曲作品《傀儡幻戲圖》曾獲臺大文學獎，並成為國光劇團正式演出的劇本。這部作品脫胎自南宋時期畫作《骷髏幻戲圖》，暗示骷髏與傀儡兩者的雙重性，結合梨園戲、傀儡戲、光影戲以及京劇，跨界演出。

洪菁表示，她在修習戲曲編劇課程之前，對戲曲一無所知。劇本脫穎而出的背後，也歸功於王安祈的支持。「劇本上演前，來回修改二十幾次之多。」洪菁又說，幸好王安祈給予洪菁許多寶貴建議，也協助他與劇組溝通，陪伴洪菁發表戲曲作品，「安祈老師不會讓我一個人孤軍奮戰」。

安祈說戲 彷彿時空凝結

不論學生對於戲曲的了解或深或淺，王安祈樂見年輕人投入戲曲創作。對劇團而言，可以因此有創新的劇本展演；對創作者來說，作品有機會透過劇團呈現世人眼前，是相輔相成的互動。王安祈非常鼓勵學生跳脫傳統、持續創作，這也是她對戲曲發展的態度。她說，「戲曲必須扣緊時代的脈絡，才能生生不息。」

看電影時，觀眾會被情節、人物吸引，而不會考慮攝影師用幾格畫面成就作品；戲曲亦同，每齣戲都是一件藝術品，能打動人心才是關鍵。

臺大出版中心
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY PRESS

■ 王安祈認為戲曲必須扣緊時代脈絡，觀眾才有共鳴。
(王安祈／提供)

兼職電視編劇的陳文梓說，王安祈影響她最深的是一句話：「寫戲，其實是寫人。」眼見作品完成之際，編劇經常會陷入自認情節鋪排不足的窘況，卻忽略筆下人物是否挖掘得夠深。

陳文梓認為王安祈是描寫人情的箇中

好手，無論角色正派或反骨，她都會以飽滿的情感，陪伴角色活過一遍。「安祈老師是我心裡的聲音，像是編劇的基底，然後再往外學習其他技巧。」陳文梓說。

洪菁也說，當他聽著安祈老師說戲時，彷彿覺得時空凝結。王安祈用她的生命愛著戲曲，並用同等的熱情傳遞給她的學生。

畢業前，課堂上王安祈與學生交流的主題不脫戲劇，在課餘時間，也會相約一道看戲；畢業後，王安祈的學生紛紛跨入社會工作，縱然不像在求學時，能時常討論看戲感想；學生卻時常能在戲場巧遇王安祈，彼此交流近況。而投身編劇或戲劇相關工作的學生，也會以作品和老師遠距切磋，精益求精。

■ 王安祈與學生間的話題，時常圍繞戲曲。(洪菁／提供)

懇切分享 作品動人最重要

小時候獨自看戲曲的寂寞，驅使王安祈懇切地分享戲曲之美。作為老師，她摒除既有的規範，鼓勵學生以戲曲形式拓寬寫作方式；作為劇團藝術總監，王安祈在演出前，奔走宣傳作品的特色。

在王安祈心中，期待可以讓戲曲漸漸朝現代化發展，並受到更多人的重視及喜愛。她不在意觀眾質疑戲曲失去傳統韻味的可能；而是期待看過她作品的觀眾，當遭遇真實人生各種境遇時，如果眼前能忽然閃過作品的某一個畫面，她便心滿意足了。「至於那畫面還記不記得是京劇或是改良？通通不重要了。」王安祈說，作品就是用來感動人的。

就像她被戲曲感動一般，王安祈也希望每一部戲，都能讓觀眾有感於心。她期許自己能不斷創作、不斷進步。

■ 王安祈受邀，到校園分享戲曲之美。
(王安祈／提供)

■ 王安祈期許，她的創作能讓觀眾有感於心。(楊文卿／攝影)